

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Asociación Ensamble Ciudadano – CaminArt.org

MUSLAB, Muestra Internacional de Música Electroacústica

Periodo: 30 de enero del 2017 al 30 de julio del 2017

Proyecto: Gestión de la Muestra Internacional de Música Electroacústica MUSLAB

Clave: XCAD000443

Jesús Alberto Hernández Zavala

Matricula: 2133065346

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica

Tel.: 58537272

Cel.: 044 5568040424

E-mail: jesus_hertzv@outlook.com

Introducción

A lo largo de este documento podrán encontrar la descripción de las actividades que realice a lo largo de estos seis meses en el servicio social, el cual realice en la asociación CaminArt en conjunto con la Muestra Internacional de Música Electroacústica (MUSLAB).

El período de servicio comprendió del 30 de enero del 2017 al 30 de julio del 2017, durante ese tiempo el aprendizaje fue bastante porque me permitió generar experiencia laboral así como la ampliación en mi portafolio de trabajo debido a la difusión de los proyectos, pues estos comprenden una página web, diseño de identidad corporativa, toma y edición de video, tomas fotográficas y diseño editorial.

En las páginas posteriores se explicara a detalle los trabajos realizados para la asociación así como para el festival.

Objetivo General

Crear trabajos gráficos y multimedia que sean creativos para la difusión de la asociación CaminArt y del festival MUSLAB. Así como la generación de portafolio y experiencia para el alumno.

Actividades Realizadas

A lo largo de este servicio social realice varios trabajos gráficos, comenzando con la modificación de una página web y creación de banner. La página web que se modifiqué fue la perteneciente al festival MUSLAB, la cual pueden visitar con la siguiente dirección: www.muslab.org

Esta página está creada con código HTML, el cual tenía que modificar los banners, para eso utilicé el programa dreamweaver de la paquetería de adobe, este programa nos permite modificar el código HTML así como ver las modificaciones en la página al momento. Específicamente para los banners solo se tenía que linkear los slides a las nuevas imágenes.

Esta página se modifica cada año ya que el festival cambia de imagen cada edición, por lo que este año se tuvo que cambiar el color y los logotipos, así como todos los textos que tuvieran relación a la edición pasada, además de los programas publicados que se borraron para poder subir lo que estarán este año.

Portadas para el programa de mano

En cada edición de MUSLAB se realizan programas de manos, estos contienen la biografía de los participantes y las sedes donde estuvieron. Se estructuran por fechas de presentación y sedes. Mi colaboración en los programas de mano fue la realización de las portadas para cada sede donde se presentó el festival, conservando la línea de diseño que maneja el programa, en este caso son partículas plexu.

Debido a que se hace en diferentes países decidí colocar algún monumento o muestra arquitectónica que representara a cada país, para que fuera fácil de identificar con solo ver la imagen.

Identidad corporativa CAMINART

Como bien sabemos la identidad corporativa es una representación o imagen conceptual que tienen los espectadores de una empresa, organización o asociación, dentro de esta se encuentra la imagen corporativa que hace referencia a los elementos visuales de dicha organización. La identidad corporativa muchas veces se piensa que solo se trata del logotipo, pero es una idea equivocada, la identidad corporativa es la imagen, sensaciones, emociones, filosofía, visión y misión que la empresa transmite al exterior y por extensión, la representación de todo conjunto de elementos que nosotros como espectadores percibimos de ella.

Esta abarca tanto aspectos tangibles de carácter estético como son el diseño de logotipo (la representación visual), el diseño corporativo (el desarrollo de todos los elementos de comunicación de una empresa), tipografías, colores, papelería corporativa, los elementos de comunicación externa e interna, publicidad, protocolo, arquitectura corporativa, como aspectos intangibles, por ejemplo la filosofía de la propia organización o empresa, su misión y sus valores, además de otros factores claves para la organización como son sus métodos y proceso, etc.

Para la asociación CaminArt se desarrolló un rediseño de identidad puesto que la que tenían no reflejaba lo que ellos realmente deseaban. Comencemos por aclarar cuales son los aspectos intangibles de la organización. CaminArt, es una organización dedicada a trabajar a favor de mejorar el acceso a la educación, la cultura y el empleo de nuevas tecnologías. Conciben la educación y la cultura, en su amplio sentido, como componentes decisivos para el desarrollo humano, social y económico de las comunidades, enfocándose a grupos vulnerables de niños, jóvenes y personas adultas interesados en adquirir herramientas para mejorar su

calidad de vida. Promueven el respeto a la identidad y la diversidad cultural, como vías de inclusión social, a través del dialogo, la interacción entre culturas y generaciones diferentes. Se sirven de estrategias participativas con el objeto de lograr un desarrollo que permita a las personas la construcción colectiva de nuevos conocimientos y ser al mismo tiempo beneficiarios y cooperantes. Sus proyectos se enfocan a la promoción y realización de actividades educativas, culturales, de intercambio y de creación artística.

Esta es una organización no gubernamental donde se reúne el trabajo colectivo multidisciplinario que actúa en diferentes partes del mundo, creando una entidad dedicada a mejorar el acceso a la educación, la cultura y el uso de las nuevas tecnologías a su vez promoviendo procesos de participación. Asumen el compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio (ONU, 2000) como guía para hacer frente a los retos que afrontamos. Por ello sus proyectos están concebidos como un medio para democratizar el acceso al conocimiento, promover el respeto a la diversidad cultural, fortalecer el diálogo e interacción entre culturas y generaciones diferentes, también fomentar la creatividad como elementos de cohesión social.

Conforman redes de trabajo multidisciplinario y cooperación con internacional con organizaciones afines y profesiones de diversas disciplinas entre éstas: música, danza, artes escénicas, cine, fotografía, gastronomía, ciencias sociales, psicología, educación, comunicación y salud.

Para finalizar la parte intangible de la organización tenemos su slogan, que es, "Arte para la vida: nuestra forma de caminar por el mundo".

A partir de esto comencé a trabajar una imagen visual que muestre la esencia de la organización, comencare por describir los elementos del nuevo logotipo. Si vemos el logotipo de izquierda a derecha encontramos un imagotipo que representa a las personas a las cuales está dirigida esta organización (personas vulnerables, niños, jóvenes y adultos), después podemos observar las iniciales de este juego de palabras CA (CaminArt), ambas con una tipografía distinta debido a que pretende reflejar la unión de la parte formal con la artística, por esta razón se eligió una tipografía sans, de palo seco y light, para la parte artística se seleccionó una tipografía más orgánica no tan geométrica que reflejara la libertad y expresión que existe en el arte. Por ultimo tenemos los complementos de las palabras Camin (amin) y Art (rt), logrando así un diseño horizontal donde se muestre esa fusión y multidisciplinaria con la que trabaja la organización, además de contener un

elemento fácil de recordar, el cual es la simplificación de un cuerpo humano en distintos tamaños para reflejar a los niños, jóvenes y adultos.

El logotipo cuenta con dos estructuras diferentes para que se puedan utilizar en diferentes medios o plataformas sin la necesidad de una deformación o pérdida de visibilidad. El logotipo principal cuenta con la característica de ser más alto y tener un juego tipográfico mayor, mientras que el logotipo secundario es lineal y más alargado. El logotipo principal debe ser la primera opción de uso, en caso de que su forma y estructura no sea la adecuada para el medio que se utilizara, se puede recurrir al logotipo secundario respetando su planimetría, área de seguridad y paleta cromática.

El imagotipo principal está basado en una superficie modular proporcionada de 11x30 unidades de medida, mientras que el imagotipo secundario está basado en una superficie modular proporcionada de 10x30 unidades de medida. Esta composición reticular permite evitar distorsiones y el uso incorrecto del logotipo manteniendo la proporción y medidas óptimas para facilitar la lectura visual e identificación. La proporción debe ser respetada sin importar el tamaño o medio de reproducción.

Se estableció un área de protección entorno al logotipo, esta área deberá permanecer libre de elementos gráficos que puedan interferir con la legibilidad e identificación del mismo. El área de seguridad está establecida por tres unidades de medida, siendo éste el mínimo requerido como separación entre elementos y bordes de página.

Para asegurar la legibilidad del logotipo, se recomienda no reproducir el logo en medidas inferiores a 4.1cm x 1.5cm en medios impresos, para pantalla se recomienda un tamaño mínimo de 115.9px x 42.5px. No existe una medida máxima, pero se debe utilizar con discreción, respetando las proporciones que se mencionaron anteriormente.

Como toda buena imagen corporativa este logo no se debe estirar, resumir o cambiar las dimensiones del logotipo, alterar el lugar o la escala de los elementos, cortar el logotipo, cambiar los colores corporativos, distorsionar o romper la simetría de este, rotarlo, cambiar el orden de los elementos que componen el logotipo, agregar elementos a este o aplicar algún efecto que dificulte la legibilidad de la imagen corporativa.

Los colores dan identidad a una marca, expresan emociones, valores y son atractivos visualmente, que hacen a la marca única y reconocible. En el caso de CaminArt solo se utilizó un color que es el Pantone P 101-15 U que es un tono violeta azulado, el cual representa, libertad, verdad, progreso, seriedad, lealtad elegante y armonía, además tenemos colores secundarios que se utilizan a libertad para cualquier elemento gráfico que se requiera, estos colores son seleccionados para combinar con el color corporativo principal, estos colores son el Patnone 901 U, Pantone Green U, Pantone 803 U y el Pantone Strong Red U.

Si se desea colocar el logotipo en escala de grises se tendrá que usar un negro al 100% debido a que solo tiene una tinta y garantiza un buen contraste, además de que puede ser reproducido a su variante en escala de grises cuando no exista la posibilidad de utilizar el color corporativo a través del medio de impresión.

Cuando una tipografía se utiliza de manera adecuada, se convierte en una herramienta muy poderosa. La tipografía Caviar Dreams y Hand of Sean (Demo) se comunican de manera clara y limpia, además de cumplir con los requisitos que la asociación requiere para el logotipo. Seleccionadmos la tipografía Gandhi como secundaria por la flexibilidad que tiene, ya que cuenta con la familia Sans y la familia Serif.

La tipografía Caviar Dreams será utilizada principalmente para el logotipo, particularmente en las letras: “C, M, I y N”. También puede ocuparse en textos largos mayores a 160 caracteres. La tipografía Hand of Sean (Demo) sera utilizada unicamente para el logotipo, particularmente en las letras: “Art”. La tipografía Gandhi Sans puede utilizarse en documentos de texto corto o largo, principalmente para títulos y textos cortos. Para medios audiovisuales es recomendable utilizar esta tipografía en titulación, así como en textos cortos y largos. La tipografía Gandhi Serif se puede utilizar en textos largos (mayores a 160 caracteres). Para medios audiovisuales podrá utiliza en textos largos y cortos, así como en titulación.

Consiguiendo así una identidad completamente nueva, expresando la visión, misión y filosofía de la organización, dándole mayor carácter y seriedad a su presentación visual, ya que ahora será más fácil reconocer el logotipo y que el espectador lo recuerde. Cabe destacar que el proceso creativo para el diseño de este logotipo tuvo varias fases, desde el bocetaje hasta la vectorización, pasando por multiples cambios para mejorarlo cada vez más, también se geometrizó, y se probó en papel los contrastes a color y en blanco y negro.

Página Web CaminArt

Siendo parte de la identidad corporativa realice la página web de la organización, la cual pueden visitar en este sitio: <http://caminart.org/index.html>

El diseño de la página está totalmente basado en conjunto con el logotipo, ya que se utilizan los colores secundarios, y las tipografías que se mencionan en el manual. Pero tratando de mantener un diseño novedoso, actual y fresco, para que sea amigable con el espectador, además, está pensada para que sea fácil de navegar, para que cualquier persona pueda encontrar la información que busca. En la página principal podemos observar el lema de la organización acompañado de una imagen que hace énfasis y refuerza el mensaje que se desea comunicar, El sitio en general conserva un mismo estilo de diseño ya que es la primera página web que hacía desde cero, pero el resultado fue muy bueno, buscaba que esta página fuera mucho más llamativa que la anterior, así como su información fuera más precisa y estuviera en el lugar adecuado, que los menús fueran visibles y claros para que puedas navegar sin ningún problema.

Las referencias para el diseño de este sitio las tome de distintas páginas con diseños limpios, minimalistas y un poco geométricos, debido a que cualquier persona, de cualquier edad visita la página, tenía que ser muy intuitiva y de fácil lectura, por esta razón contiene una paleta de colores contrastantes con colores llamativos para los títulos y para los focos visuales que está contiene.

Por último, se diseñó responsivamente este sitio para que se adapte a cualquier dispositivo electrónico donde sea visto.

Metas Alcanzadas

A lo largo de este servicio se logró, una colaboración significativa en el diseño de la identidad visual para el festival MUSLAB 2016. Mayormente se sacaron dos proyectos grandes, que son la Identidad corporativa de CaminArt y su página web, esto le permite a la organización una nueva identidad y sobre todo darle mayor seriedad y presentación.

Por lo tanto se logró una renovada y actualizada identidad para una organización con fines culturales y artísticos.

Resultados y Conclusiones

A lo largo de este servicio social puse en práctica mucho del conocimiento adquirido en los trimestres anteriores, me pude dar cuenta que el diseño gráfico es

totalmente adaptativo, ya que las decisiones tomadas (en cuanto a diseño) dependen de que se esté diseñado y para quien se realice el trabajo, tomando mucho en cuenta el público al que va dirigido. Además, me permitió tener un acercamiento con el ambiente laboral y las jornadas de trabajo real, así como saber la responsabilidad que tenemos como diseñadores al momento de realizar una imagen que será pública, puesto que cualquier error será expuesto y tenemos que ser cuidadosos con ello.

Por otro lado, me ayudo a generar un poco de experiencia y trabajos ya que los realice como si me estuvieran pagando, además de que estos trabajos están publicados ya en internet y están siendo vistos por el público.

Por ultimo quiero mencionar que este tiempo en servicio social me sirvió como una puerta para explorar como se manejan las cosas en la vida laboral actual, cómo funciona el diseño a un nivel comercial y la importancia que tiene esta profesión en el mundo actual, tanto visual como tecnológicamente, ya que en todos lados existe el diseño.

Recomendaciones

Es importante que la selección del servicio social la hagan en un lugar donde les permitan hacer cosas que a ustedes les gustaría desarrollar en su vida laboral, para que experimenten y prueben cómo se maneja en el mundo real ese campo o especialización que desean realizar. También es importante que desde un inicio tengan una plática con su jefe de servicio para que puedan ponerse de acuerdo con sus horarios y actividades que realizaran, llegando a un mutuo acuerdo donde ambos salgan ganando.

Referencias

- <http://caminart.org/index.html>
- <http://caminart.org/assets/manual-corporativo.pdf>
- <http://muslab.org/index.html>

Anexo

Logotipo CaminArt

Logotipo Primario

Logotipo Secundario

Página Web CaminArt

CaminArt

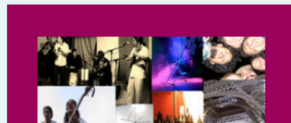
de Ensemble Ciudadano.
"Arte para la vida: nuestra forma de caminar por el mundo"

Somos una organización dedicada a trabajar en favor de mejorar el acceso a la educación, la cultura y el empleo de nuevas tecnologías. Concebimos la educación y la cultura, en su amplio sentido, como componentes decisivos para el desarrollo humano, social y económico de las comunidades, enfocándonos a grupos vulnerables de niños, niñas, jóvenes y personas adultas interesados en adquirir herramientas para mejorar su calidad de vida. Promovemos el respeto a la identidad y la diversidad cultural, como vías de inclusión social, a través del diálogo, la interacción entre culturas y generaciones diferentes.

Nos servimos de estrategias participativas con el objeto de lograr un desarrollo que permita a las personas la construcción colectiva de nuevos conocimientos y ser al mismo tiempo beneficiarios y cooperantes.

Nuestros proyectos se enfocan a la promoción y realización de actividades educativas, culturales, de intercambio y de creación artística.

Actividades

Banners

